03 1991

1 3 0

ТУ-19-241-82

5

4


студия
ДИАФИЛЬМ

07–3–033

ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ГЕРМАНИИ, НИДЕРЛАНДОВ, ИСПАНИИ КОНЦА XV– ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.



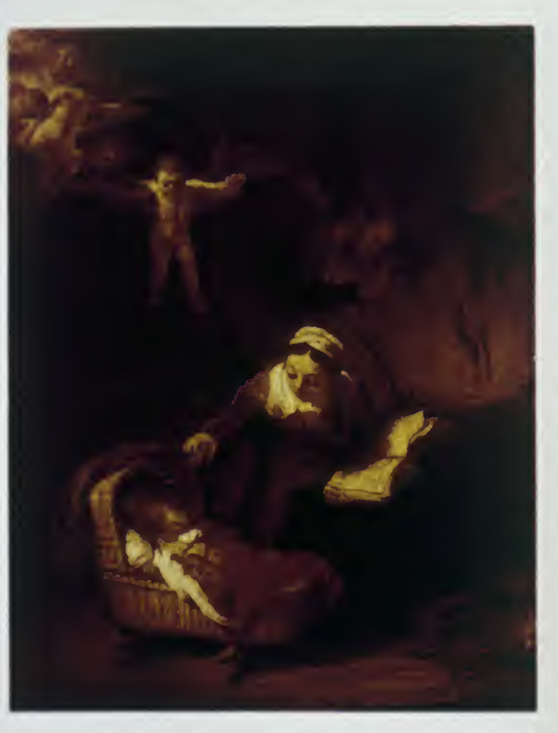
(Диафильм по истории для VI класса)







К сведнию учителя



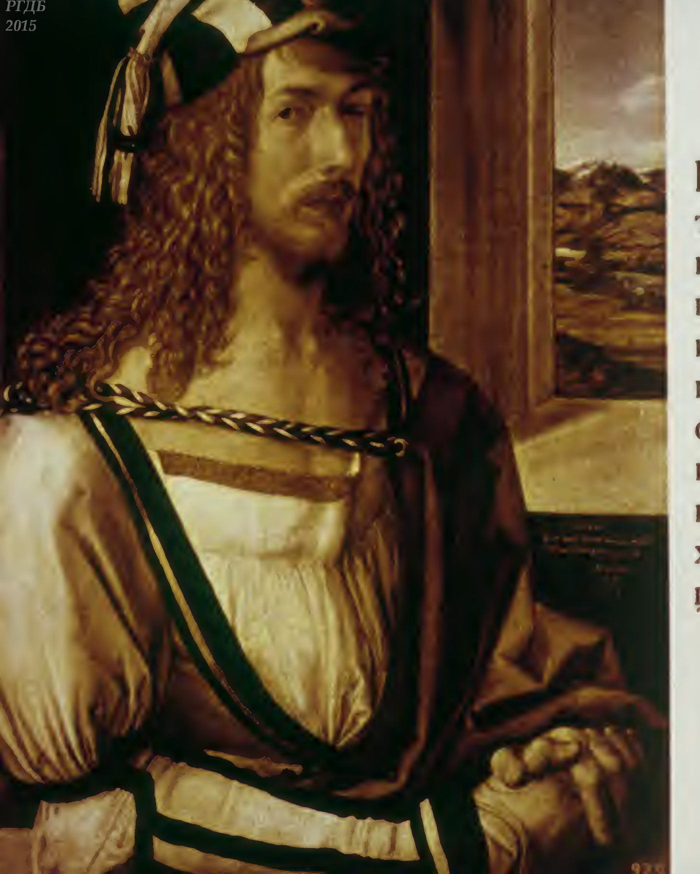
Помимо материала о Дюрере, Рембрандте и Веласкесе (с творчеством этих мастеров учащиеся знакомятся согласно программе и учебнику) в диафильме дополнительно дается фрагмент о Рубенсе. В числе показываемых картин воспроизводятся и те, которые помещены в учебнике: цветное изображение на экране и коллективность его восприятия усиливают впечатление.

Вслед за Италией Возрождение охватывает другие страны Западной Европы. В Нидерландах и Германии огромное влияние приобрели идеи гуманиста Эразма Роттердамского (начало XVI в.). Он учил терпимости, милосердию, обличал религиозный фанатизм, ужасы и мерзости войн. Портрет Эразма написал великий немецкий художник Дюрер.





Альбрехт Дюрер (1471—1528) был сыном ремесленника из Нюрнберга, который гуманисты называли „первым городом Германии“ (как Флоренцию в Италии). Здесь трудились видные ученые и мастера-умельцы, здесь были созданы первые карманные часы, первый глобус. В городе бережно сохраняют дом (слева), в котором жил Дюрер.



Перед вами его автопортрет. Мы видим человека с гордым обликом, со взглядом, полным мысли и уверенности в себе,— портрет отразил представления гуманистов об идеале человека. Дюрер высоко поднял звание художника. До него немцы относили живописцев к мастеровым. Дюрер же говорил: „Художник идет вслед за богом“.

Гравюра Дюрера „Рыцарь, смерть и дьявол“. По мрачному лесу едет рыцарь. Вот он миновал дьявола—страшилище с рогом. К нему приближается смерть. Песочные часы в ее руках—символ краткости жизни. Но ни дьявол, ни смерть не испугали воина. „Наперекор всем страхам, иди избранным путем“—так художник передал мысль Эразма.



Дюрер был замечательным портретистом. Его кисти принадлежит „Портрет молодого человека“. У юноши скуластое, ничем не примечательное лицо. Но облик его источает чистоту, спокойствие, силу. На такого можно положиться! За простыми чертами лица художник разглядел прекрасные человеческие качества.



Дюрер любил зарисовывать сцены из жизни народа. Вот беседуют три крестьянина. У одного из них меч в дырявых ножнах. Лица сосредоточенны, злы. В этих людях можно увидеть будущих участников Великой крестьянской войны. (Когда она вспыхнула и как была подавлена?)



Художник по-своему откликнулся на поражение крестьян и расправу с ними. В одной из своих книг он поместил рисунок — проект памятника крестьянину. Колонну образуют вилы, лопаты, снопы. Наверху — крестьянин, пронзенный мечом. Удар нанесен в спину. Такой удар — символ низости и коварства.







Рисунки из книг Дюрера по оптике и геометрии.

Дюрер, как и Леонардо да Винчи, был не только великим художником, но и разносторонним ученым. Ему принадлежат труды по теории искусства, по геометрии, оптике, строительству укреплений и другие. Они снабжены его рисунками и чертежами.



В первой половине XVII в. богатейшей торговой и морской державой стала Голландия. В упорной борьбе голландцы добились независимости от Испании. Вспомните хотя бы осаду Лейдена, когда они, разрушив плотины, затопили свои земли, но заставили испанское войско отступить.



Голландию называли „северной Италией“. Здесь процветало искусство. Великий голландский художник Рембрандт (1606 — 1669), сын мельника, так изобразил себя в молодые годы. „Я ищу не почета, а свободы“,— говорил он.



„Ночной дозор"—групповой портрет амстердамской стрелковой роты, собравшейся для охраны города. Из темноты на зрителя движутся вооруженные люди. Рембрандт передал атмосферу боевой тревоги, воодушевления, патриотический подъем сограждан. Картина стала как бы памятником отгремевшей буржуазной революции.



В картине „Святое семейство" художник изобразил библейских персонажей в виде бедной голландской семьи. Богоматерь в белом чепчике, с книгой в руках склонилась над колыбелью. Прекрасно уловлен жест нежности и беспокойства, с каким мать поднимает полог корзины, в которой покоится младенец — Христос.

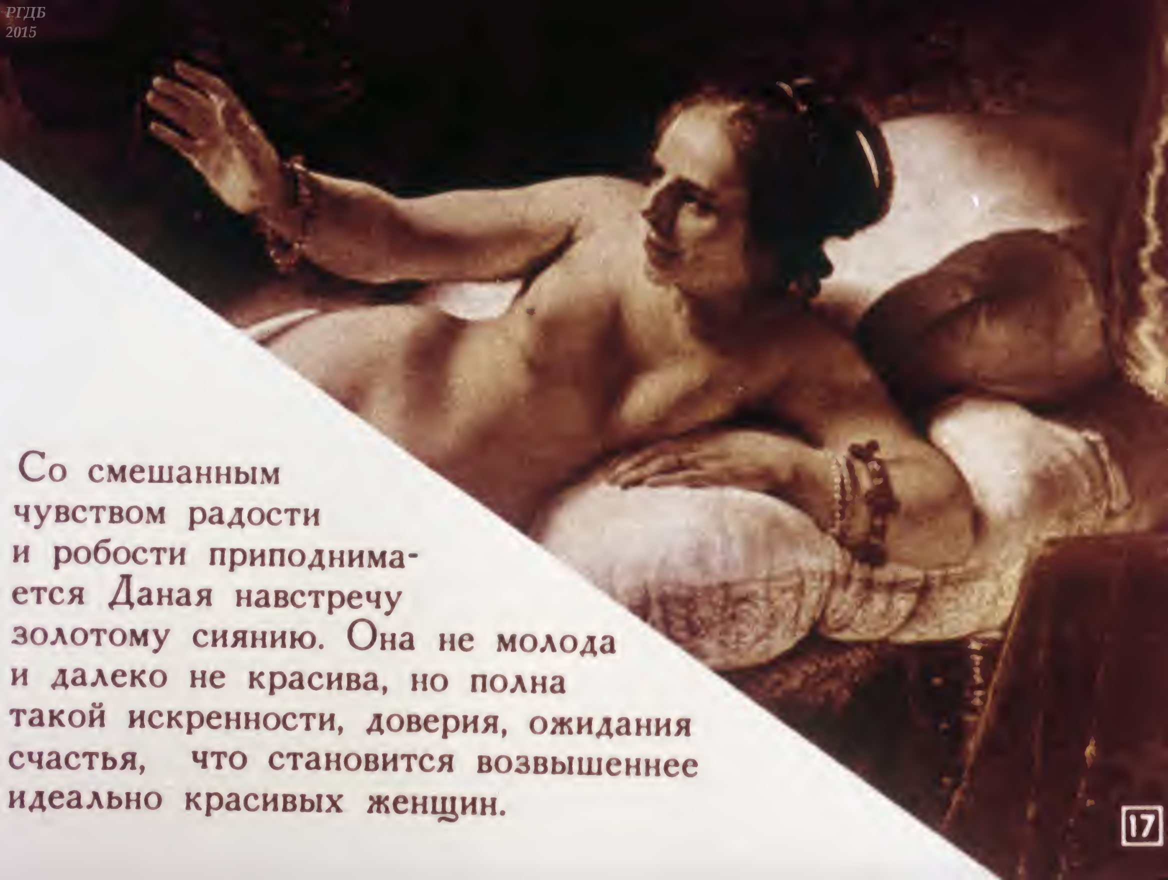


Рембрандт был непревзойденным мастером гравюры... Легендарный ученый Фауст силой мысли и воображения породил сияющий магический диск. Но светится не только диск. Свет исходит от самого Фауста. Это свет мысли!

...А сейчас вы увидите шедевр Рембрандта — „Данаю“. Постарайтесь понять заложенные в ней идеи добра и человечности.



Согласно мифу, царю Аргоса было предсказано, что у его дочери Данаи родится сын, который убьет деда. Царь обрек дочь на заключение. Годы томилась она, увядая и теряя надежду на счастье. Но Зевс проник к ней под видом золотого дождя. От их брака появился на свет греческий герой Персей.



Со смешанным
чувством радости
и робости приподнимается Даная навстречу
золотому сиянию. Она не молода
и далеко не красива, но полна
такой искренности, доверия, ожидания
счастья, что становится возвышеннее
идеально красивых женщин.

Человек и его внутренний мир, человек наедине с собой — вот что интересовало Рембрандта более всего. Он внимательно всматривался в лица старых людей. Что вынес человек из долгой жизни? Замкнулся в одиночестве, в обиде на жизнь или сохранил свет и тепло души?



«Портрет старушки».



Мудрость, доброту и непогасший интерес к жизни излучает „Портрет старика в красном". Образы стариков у Рембрандта прекрасны и потому, что они словно согреты любовью самого художника.



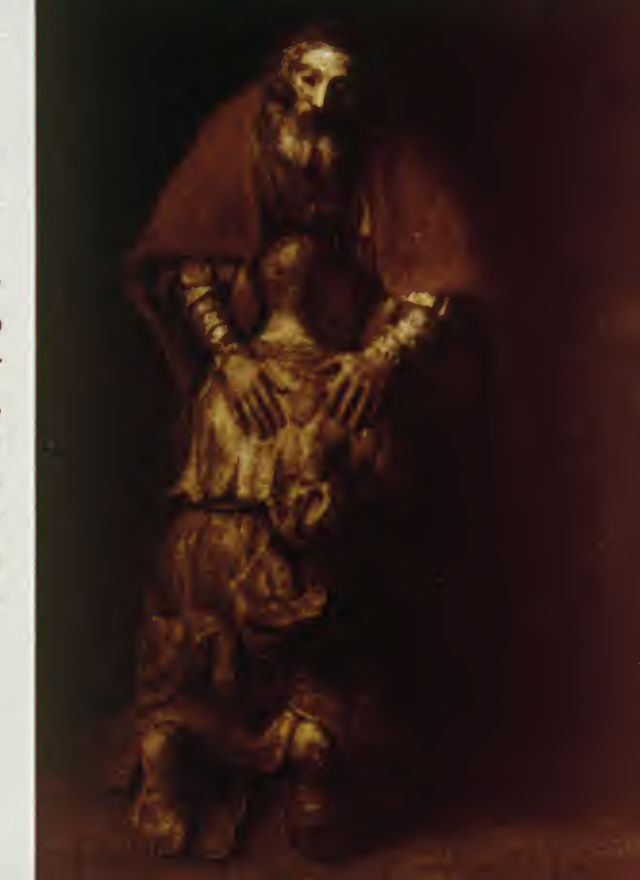
Богатая публика постепенно отвернулась от Рембрандта. Ей была не по вкусу его беспощадная правдивость, явная симпатия к простым людям... Умерли его жена и сын, дом продали за долги.

Поздний автопортрет. Обрюзгли лицо и фигура, но по-прежнему умно и проникновенно смотрят на нас глаза гениального живописца.



Творчество Рембрандта завершилось большим полотном „Возвращение блудного сына“. Сюжетом послужила библейская притча о беспутном сыне, который покинул отчий дом, но, натерпевшись горя и унижений, нищим вернулся к отцу.

На картине изображен момент высшего духовного просветления: раскаяние сына, прильнувшего к отцу, отцовская любовь, готовая все простить... Как много говорят руки старца, обнимающие плечи сына. Через всю жизнь художник пронес веру в победу добрых чувств в человеке.





...Перенесемся в Испанию. В первой половине XVII в. она дала миру трех гениев: писателей Сервантеса и Лопе де Вега и художника Веласкеса (1599—1660). Вы видите его автопортрет... Веласкес следовал неумолимой правде, кого бы ни изображал—короля или нищего, римского папу или шута. Вот посмотрите...



Молодой король Филипп IV. Надменное, холодное лицо. На нем нетрудно заметить черты вялости, слабоволия, апатии. В глазах растерянность или ранняя усталость. Это не парадный портрет короля, а облик человека, изображенного без прикрас, с глубоким проникновением в его характер.

А этого нищего бродягу Веласкес назвал „Эзоп“ (как греческого баснописца). Перед нами высокий коренастый человек в рубище. Болезни, лишения отразились на его лице. Он держит большую книгу и смотрит на нас сверху вниз, задумчиво, серьезно. Эзоп рождает невольное уважение и желание разгадать его думы.



На фоне красного бархатного занавеса и блестящего шелка одеяний приковывает внимание лицо римского папы Иннокентия X. Тяжелый, мясистый нос, зло поджатые губы, недобрый, подозрительный взгляд. Все говорит о том, что папа — человек умный, но хитрый и жестокий. О своем портрете он сам сказал: „Слишком похож“.

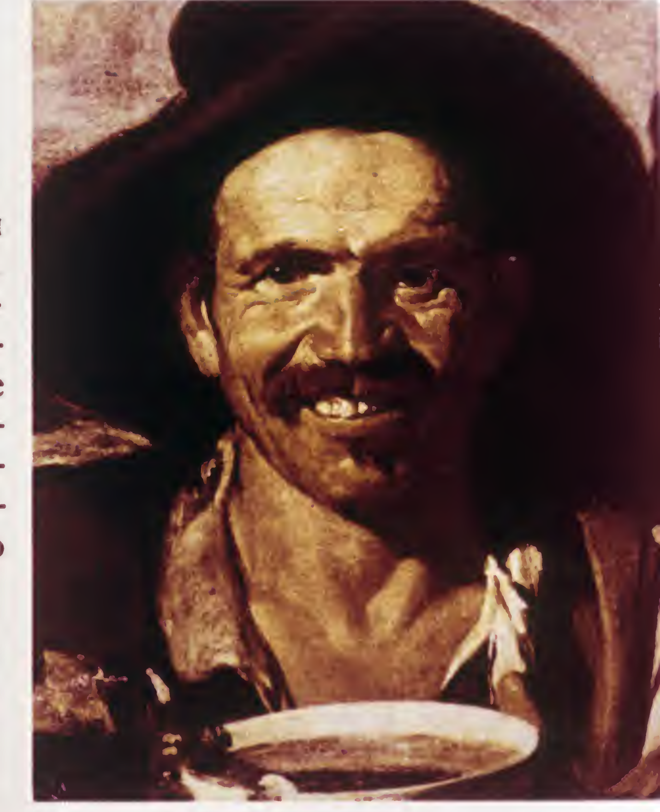


Придворный карлик (физические недостатки служили при дворе предметом забавы). Грустный взгляд человека, превращенного в шута, устремлен прямо на зрителя.
В нем художник-гуманист передал бессильный протест, подавленное отчаяние. Этот взгляд—упрек тем, кто унижает людей.

Из семьи короля Веласкес душевно привязан был только к инфанте (принцессе) Маргарите. На портрете мы видим бледную, тщедушную девочку, скованную—таков порядок при дворе!—огромным, тяжелым платьем. Кажется, что в глазах ее блестят затаенные слезы.



Придворный художник, он провел жизнь во дворце. Но сердце его было с народом. Вот фрагмент одной из картин. В центре ее—крестьянин в широкополой шляпе. Лицо его побурело от солнца, изрезано морщинами—все это следы тяжелого труда.
Но сколько в нем силы, доброты, веселья!





Последней картиной Веласкеса были „Пряхи“. Представьте себе ковровую мануфактуру. На переднем плане работницы — сильные, ловкие, гибкие. В глубине другое помещение, словно сцена театра. Там висит готовый ковер. Его разглядывают нарядные дамы.

Луч света ведет наш взгляд к молодой работнице справа. Привлекают внимание красота ее стройного тела, грация его изгибов, узел темных волос с завитками на шее. Удивительно: мы не видим лица, но верим, что оно прелестно. Девушку называют Арахной, И вот почему...





Согласно мифу, Арахна вступила в соревнование с самой Афиной, богиней ремесла, и вызвала ее гнев. На ковре можно увидеть Афину в шлеме с поднятой для удара рукой и стоящую перед ней без страха Арахну. Обращаясь к мифу, Веласкес прославляет труд и мастерство, сравнивая их с делами богов.



В произведениях великого фламандского (позднее Фландия вошла в Бельгию) художника Рубенса (1577—1640) мы, пожалуй, не найдем глубины Рембрандта и Веласкеса, но он сумел с необычайной силой воспеть радость жизни, красоту и мощь человека, щедрость природы. Прославленный как „король художников", Рубенс создал 3 тысячи картин!

Вы видите его „Автопортрет".



Рубенс любил мифологические сюжеты. Вы знаете о сыне Зевса и Данаи Персее. Он пролетал над скалой, к которой была прикована Андромеда, обреченная на съедение чудовищу. Персей убил его и женился на Андромеде. Картина построена на контрастах: крылатый конь, могучий воин в блестящих латах и нежная, робкая девушка. Переливаются красные, синие, золотые плащи.



Многие картины Рубенса наполнены бурным движением. „Похищение красавиц"—сюжетом послужил миф о том, как сыновья Зевса Кастор и Поллукс похитили своих будущих жен. Сколько страсти, волнений! Но жесты девушек театральны. Нарочито красивы кони. Перед нами не реальная драма, а представление.



Картина Рубенса „Союз Земли и Воды" (фрагмент) показывает богиню земли Кибелу и бога морей Нептуна. Персонажи из мифов, резкие контрасты (цвета, фигур, поз), напряженное и стремительное действие, театральность — черты стиля барокко.



«Портрет знатной дамы» (фрагмент).

Рубенс создал тип парадного портрета, ставший характерным для барокко. Изображая людей на фоне необычных декораций, он слегка идеализировал их, что приводило в восторг тех, кого он рисовал.

Иначе выглядят портреты близких и дорогих Рубенсу людей. „Портрет камеристки..." (вероятно, Рубенс нарисовал свою дочь) — интимный, лирический. Еле заметна улыбка на задумчивом лице девушки. Мечтателен взгляд ее огромных светлых глаз.





Таков же знаменитый портрет, на котором художник запечатлел сестру своей жены. Прелестно лицо молодой женщины в шляпе. Оно говорит и о строгости, и об уме, и о лукавстве.



Рубенс с любовью писал детей. Он первым стал рисовать их реалистические портреты, метко схватывая быстро меняющееся выражение ребячьих лиц. Это портрет его сына.

Великие мастера XV—XVII веков создали произведения высочайшего художественного значения, которые доставляют радость новым и новым поколениям.



Вопросы к учащимся

1. Какие черты роднят Дюрера с итальянскими художниками — титанами Возрождения?

2. Покажите на примерах гуманизм творений Рембрандта.

3. Расскажите, используя картины Веласкеса, о его беспощадной правдивости и его внутренней близости к народу.

4. Какие черты барокко нашли проявление в полотнах Рубенса?





КОНЕЦ

Диафильм создан по программе общеобразовательной средней школы

Автор А. Завадье
Художник-оформитель И. Ищенко
Редактор В. Чернина
Д-202-88

103062, Москва, Старосадский пер., 7
Цветной 0-80